

RUBENS IN ITALIA: COME NASCE IL BAROCCO FIAMMINGO

UN FIAMMINGO A ROMA, TRA CARAVAGGIO E CARRACCI

Pieter Paul Rubens

Siegen, 1577

Anversa, 1640

Formato tra Colonia e Anversa.

A Roma incrocia Caravaggio e
Annibale Carracci.

OTTO ANNI DI VIAGGIO, DAL 1600 AL 1608

Soggiorno in Italia per completare la sua educazione.

Venezia

Genova

Mantova

Roma

I Gonzaga

LE STATUE ANTICHE E I GRANDI MAESTRI DEL RINASCIMENTO

A Roma lo affascina la statuaria
greco-romana.

Di Michelangelo e Raffaello studia le
strutture compositive e il dinamismo
dello spazio.

CARAVAGGIO E CARRACCI: LA LEZIONE CHE COMPRENDE MEGLIO DI TUTTI

Caravaggio

Annibale Carracci

Li ammira e ne comprende l'arte in profondità, come nessun altro contemporaneo.

Immagini generate: reinterpretazioni pittoriche.

DAI VENETI IL COLORE, DALLA STATUARIA LA LEGGEREZZA

**Tiziano, Tintoretto e
Veronese**

Ricchezza coloristica.

Statuaria

La plasticità diventa
forme ariose e leggiadre.

NELLE SUE PAROLE

«senza far sentire la pietra»

Tiziano Amor sacro e Amor profano, 1514-1515 circa, Roma, Galleria Borghese

Tintoretto L'ultima cena 1592

1604

CIRCONCISIONE: UNA SVOLTA PER IL BAROCCO

Olio su tela, 493 × 277 cm.

Chiesa del Gesù, Genova.

Pala per l'altare maggiore: scena dal Vangelo di Luca (2, 21).

Il rito ebraico del nome e della circoncisione di Gesù.

Per lo studio: osserva come la scena terrena e quella celeste siano unite in un solo movimento.

NELLA CIRCONCISIONE TUTTO È MOVIMENTO E LUCE

- Colpisce l'impetuoso movimento conferito alla composizione, tutta costruita su linee curve.
- Punto di vista scorciato: i cieli sembrano esplodere; gli angeli si proiettano verso paradiso e terra.
- Violento contrasto di luci e ombre: lo spazio, reale e metafisico insieme, appare senza limiti.

PRESTITI FUSI IN UN LINGUAGGIO NUOVO

Tiziano

Forza cromatica

**Correggio e
Tintoretto**

Dinamismo
della
composizione

Caravaggio

Chiaroscuro

**Nessun
elemento è
ormai
separabile**

I prestiti si sono fusi in
una nuova concezione
figurativa.

LA SINTESI ORIGINALE DI RUBENS

- **Tiziano:** la forza cromatica.
- **Correggio e Tintoretto:** il dinamismo della composizione.
- **Caravaggio:** il chiaroscuro.
- **Carracci:** il paesaggio e l'equilibrio classico.

Nessuno di questi elementi è ormai separabile poiché i prestiti si sono fusi in una nuova concezione figurativa: qui sta l'originalità di Rubens.

RUBENS E CARAVAGGIO A CONFRONTO

Caravaggio

Fondo nero, chiaroscuro netto, luce che isola le figure nel buio.

Rubens

Una luce abbagliante emana dal bambino; il chiaroscuro si fonde con colore, curve e movimento.

Da riflettere: in entrambi la luce è protagonista e coinvolge lo spettatore; in Rubens diventa teatro e azione unica.

ANALISI CRITICA

UNA SVOLTA PER IL BAROCCO E LA SUA EREDITÀ

Movimento, linee curve, contrasto di luci e ombre e spazio senza limiti: sono i tratti che la Circoncisione consegna al Barocco.

L'idea dello spettatore che diventa attore, nata dalla Deposizione di Caravaggio e sviluppata da Rubens, viene ripresa da Bernini dopo cinquant'anni nella Cattedra di San Pietro.

1606-1608

MADONNA DELLA VALLICELLA: LA CHIESA COME PALCOSCENICO

Pala per l'altare maggiore di Santa Maria in Vallicella, la Chiesa Nuova degli Oratoriani, Roma.

Prima versione poco visibile per i riflessi dell'abside: ridipinta su lastre di ardesia. Olio, 425 × 280 cm.

-
- San Gregorio Magno: fondo nero caravaggesco.
 - Vergine col Bambino adorato dagli angeli.
 - Santa Domitilla: paesaggio carracesco.

IL CIELO CHE SCENDE SULLA TERRA: LO SPETTATORE DIVENTA ATTORE

L'ovale

L'ovale scorrevole con l'icona è portato dagli angeli in un vortice di nuvole.

I santi

Fanno da intermediari e coinvolgono lo spettatore.

Un'unica azione

Alla base dell'articolazione figurativa in tre parti vi è una concezione teatrale: spazio della rappresentazione e spazio reale.

Origine nella Deposizione di Caravaggio. Bernini lo riprende dopo cinquant'anni nella Cattedra di San Pietro.

1608

ADORAZIONE DEI PASTORI: CARAVAGGIO INCONTRA CARRACCI

Olio su tela, 300 × 192 cm.

Pinacoteca Civica, Fermo.

Nella pala Rubens dipinge un ambiente notturno nel quale una luce abbagliante emana dal bambino.

Affetti vivaci nei personaggi. Vergine di bellezza statuaria, con pathos e vitalità nuovi.

Modelli: Correggio (1525-1530 ca.) e Caravaggio (1609).

SINTESI

CHE COSA RICORDARE

Rubens, in Italia dal 1600 al 1608, studia Tiziano, Correggio, Tintoretto, Caravaggio e Carracci e li fonde in un linguaggio nuovo, anticipando il Barocco.

PAROLE CHIAVE

BAROCCO

LUCE

MOVIMENTO

TEATRALITÀ

CHIAROSCURO

SINTESI